

중국 전지 애니메이션 캐릭터 디자인에서 나타나는 민족문화 특성 연구

Research on the National Culture Characteristics Embodied in the Design of Chinese Paper-cut Animation Characters

채 영 적*, 김 해 윤**

동서대학교 대학원*, 동서대학교 교수**

Cai Yingdi*, Kim Hea-Yoon**

Graduate School of Dongseo Univ.*,
Graduate School of Dongseo Univ.**

요약

중국의 전통민족 문화는 유구한 역사를 가지고 있으며, 중국의 문화 저력은 전지 애니메이션 디자인에 많은 영향을 끼쳤다. 중국 전통 문화를 전지 애니메이션 디자인에 활용하는 것은 이미 오늘날 중국 전통 애니메이션 발전에 많은 영향을 미쳤다. 전통 문화에 대한 학습과 중국 문화와 민간 예술 연구를 기반으로 애니메이션 예술 디자인을 진행해야만 중국 문화의 특성을 갖춘 애니메이션 영화를 연구할 수 있다고 생각한다. 본 논문은 중국의 문화 특성으로부터 시작하여 전지 애니메이션 캐릭터 이미지 디자인에 대한 연구를 진행하고자 한다.

키워드: 전지 애니메이션, 민간예술, 캐릭터 디자인, 중국문화

I. 서론 - 중국 전지 애니메이션 캐릭터 디자인에 구현된 민족 문화적 특성에 관한 연구

1. 전지(剪纸) 애니메이션 스타일

중국 애니메이션은 독특하고 선명한 예술 스타일로 세계 애니메이션에서 문화적 의미를 인정받고 있다. 애니메이션 작품의 스타일 차이는 작품 소재 및 재료의 차이로 인해 발생하게 된다. 중국의 전지(剪纸) 애니메이션의 관절종이 인형의 제작 방식은 인물 형상을 보다 더 깔끔하면서도 자연스럽게 과장된 표현을 가능하게 한다¹⁾. 이 외에도 배경 장면에 장식성을 더해주는 동시에 등장 인물을 보다 더 우아한 스타일로 재 탄생시켜 주었다. 여기에 전통 음악이 더해져 중국만의 민족적인 정취와 특색이 담긴 애니메이션 작품이 탄생되었다.

1.1 인물 조형의 우아함과 정취

극중 인물, 즉 캐릭터 조형은 형태, 색채, 선 등과 같은 요소들로 구성되어 있다. 캐릭터의 체형 및 색채의 차가움 또는 따뜻함과 같은 관계, 선의 굵기나 형태 등과 같은 요소들은 모두 이미지의 특징을 강렬하게 표현해주는 역할을 한다. 전지(剪纸) 애니메이션 속 "전(剪), 각(刻)"의 제작 공예는 애니메이션에 등장하는 인물의 형태와

이미지를 더욱 깔끔하면서도 자연스럽게 과장되게 표현해주는 동시에 작품에 담겨 있는 의미와 가치를 중점적으로 표현해내는 역할을 한다. 중국 전지(剪纸) 애니메이션의 조형은 초창기의 전지윤곽(剪纸轮廓)의 형태에서 중기의 전지랍모(剪纸拉毛)의 형태로 발전해왔으며, 오늘날 아래와 같이 매우 다양한 조형적 특징을 갖추고 있다.

(1) 과장성

애니메이션 캐릭터 디자인은 자연 속 사물을 사실적인 모습을 표현한 것이 아닌 예술가들이 실제 인물을 과장된 형태로 변형하고 상상력을 더해 창작해 내는 형상부호의 일종이다. 인물의 과장된 형상은 조형의 개성적 특징과 동태적 표현을 강조하여 나타낼 수 있다. 전지(剪纸) 애니메이션 캐릭터 디자인에서 조형적 처리는 애니메이션의 특징인 과장성에 따라 작품 소재에 적합한 처리를 진행하는 방식을 통해 이루어진다. 특수한 경우 작품 속 일정 부분을 확대하거나 축소하는 등 그 형태를 변형하여 표현하고자 하는 대상의 특징을 강조하기도 한다. 전지(剪纸) 애니메이션 <사냥꾼을 잡은 여우(狐狸打猎人)>를 예로 들어보자. 한메이린(韩美林)은 악역 캐릭터의 얼굴 특징을 두드러지게 표현했다: 거꾸로 솟아 있는 눈썹에 멍한 눈빛, 깊게 파인 팔자주름은 수심이 가득 해 금방이라도 울 것만 같은 사냥꾼의 표정을 생생하게 표현해주고 있다.

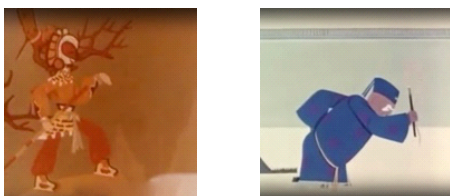

전지 애니메이션 〈사냥꾼을 잡은 여우〉

여우 캐릭터 또한 의인화된 과장된 기법으로 표현하고 있다. 가늘게 뜯은 눈, 얇은 입술은 교활하고 피가 많은 여우의 본색을 드러내주고 있다. 특히 여기서 눈 여겨 볼만한 것은 뒤에서 여우가 사람처럼 직립 보행을 하고 손에 총을 들고 다니는 모습을 표현하기 위해 여우 캐릭터의 비율을 수정하고 관절 부위에 변형 처리를 했다는 점이다.

(2) 희극성

역사적으로 희극은 선명한 민족적 특색과 독특한 예술적 매력으로 전 세계를 사로잡았다. 애니메이션 캐릭터 디자인을 진행하는 데 있어 적절한 참고 대상은 매우 필수적이다. 희극 예술 속 인물은 특정한 신분 및 지위에 따라 전문적으로 각 인물에게 맞는 얼굴 이미지, 복장 특징 및 동작 형태를 갖추게 된다. 희극에서 활용되는 가면은 인물의 성격을 가장 직관적으로 그려낸 소품이고, 인물의 의상은 해당 인물의 신분과 지위를 직접적으로 나타내는 소재이다. 대부분의 중국 전통 전지(剪纸) 애니메이션 작품에서는 중국 희극 예술의 형식적 특징과 공연 연출의 특징을 참고하여 활용하고 있다. 가면의 “형태”와 “색”은 인물의 성격적 특징과 정신적인 기질을 표현하고 있다. 정(净)과 추(丑) 역의 가면의 과장되게 표현된 도안은 강렬한 장식성과 비난의 의도를 내포하고 있다²⁾. 〈픽시 잇즈 워터멜론(猪八戒吃西瓜)〉에 등장하는 매우 유명한 캐릭터, 손오공을 예로 들어보자. 손오공 얼굴의 대부분을 차지한 색상은 흰색이다. 이 위에 거꾸로 뒤집은 붉은색 하트 모양의 눈 형태는 경극에 등장하는 배역 인정(净)의 오화안(五花脸)을 본 따 만든 것이다. 이는 손오공의 형상이 중국 전통 희극 가면을 참고하여 디자인 된 것이라는 걸 의미한다; 〈팔백편자(八百鞭子)〉에 등장하는 부자류헤이텐(刘黑天)의 형상은 중국 전통 희극에 등장하는 배역인 추(丑)의 특징인 흰 얼굴을 본 따 만든 것이다. 류헤이텐(刘黑天)과 추(丑)의 형상을 살펴보면 싱크로율이 높은 것을 발견할 수 있을 것이다.

〈픽시 잇즈 워터멜론〉 〈팔백편자(八百鞭子)〉

이러한 희극화 연출의 특징은 당시 전지(剪纸) 애니메이션뿐만 아니라 심지어 전통 애니메이션의 민족화 탐색을 추동하는데 있어서도 매우 큰 역할을 했다. 경극의 장중하고 화려한 의상 무늬, 허리에 찬 허리띠, 두껍고 낮은 신발과 옷소매는 모두 인물의 신분을 상징하는 요소들이다. 이러한 요소들은 전지(剪纸) 애니메이션에서도 활용되고 있다.

앞서 언급한 내용을 종합하면, 전지(剪纸) 애니메이션의 캐릭터 디자인에서 객관적인 사물을 과장된 형태로 표현하는 과장성과 선명한 중국의 특색이 담긴 희극성의 세 가지로 축약해볼 수 있다는 것이 본문의 가장 핵심적인 내용이라 할 수 있다.

■ 참고 문헌 ■

- [1] 장샤오핑 “중국애니메이션에서의전지조형예술의응용”, 대중문예, 제23기, pp36-37, 2010
- [2] 린잔타오 “애니메이션형식의민족화 : 중국애니메이션 희극요소에대한연구”, 화동사범대학교, 박사학위논문, pp1-153, 2017